

BIOGRAFIA

Xul Solar

San Fernando, Buenos Aires, Argentina, 1887 -

Tigre, Buenos Aires, Argentina, 1963

*"Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad, Xul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época."*¹

Oscar Alejandro Agustín Schulz Solari nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en 1887. Hijo de una pareja de inmigrantes, padre de origen letón y madre italiana.

En 1905 ingresó en la Universidad de Buenos Aires para estudiar arquitectura, carrera que abandonó dos años más tarde. En abril de 1912 inició su viaje a Europa trabajando como peón de abordaje en el buque inglés *Highlander Carrier*.

Su primer destino es Londres, pasando después por Turín y París. Instalado en Italia, en Zoagli ciudad cercana a Génova donde residía su familia materna, recorre varias ciudades europeas. Por estos años entra en contacto con las vanguardias europeas, conoce la obra de Wassily Kandinsky y de los expresionistas alemanes. En julio de 1916 en Florencia se encontró con el artista platense Emilio Pettoruti, iniciando allí su amistad.

Instalado en Londres en 1919 se vinculó con la teosofía a la par que estudia los fenómenos ocultos.

En 1920 presentó su primera exposición individual en la Galería de Arte de Milán. Un año después se instaló en Munich y estudió en las *Kunst-und Lehrwerkstätten*, una escuela de artes aplicadas. Asistió, también, a las conferencias sobre antroposofía de Rudolph Steiner, línea filosófica que lo marcará profundamente. En 1924, instalada en París, participará en una exposición de artistas latinoamericanos realizada en el Museo Galliera.

Junto con Pettoruti se embarcaron en el buque *Vigo* con destino a Buenos Aires, llegando el 23 de julio de 1924. Ya en la Argentina se aproximó, junto a su compañero de viaje, al grupo editor de la revista *Martín Fierro*. Frecuentó a Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo, Macedonio Fernández y a Jorge Luis Borges con quien entabla una perdurable amistad de mutua admiración. Expuso por primera vez en el país cuatro pinturas en el Salón Libre de Buenos Aires.

En 1926 ilustró el libro de Jorge Luis Borges *El tamaño de mi esperanza*, donde el escritor le dedica el ensayo *El idioma infinito*. Ese mismo año participó en la Exposición de Pintores Modernos organizada por la Asociación Amigos del Arte. Al año siguiente participó en la I Exposición Permanente de Arte Argentino organizada por el Salón Florida-Marchands d'Art. En 1928 ilustró otro libro de Borges *El idioma de los argentinos*.

Inauguró su primera exposición individual en la Argentina en las salas de Amigos del Arte de Buenos Aires en mayo de 1929.

En 1932 participó en la exposición 50 años de La Plata en el Museo Provincial de Bellas Artes que en ese entonces dirigía Emilio Pettoruti. Por esos años se dedicó intensamente a la astrología. Hacia la década del 40 creó el panjuego, especie de ajedrez con base en la astrología.

En 1940 expuso por segunda vez en Amigos del Arte. Durante esta década y la siguiente se suceden las muestras y su colaboración en libros como ilustrador.

En 1954 compró una casa en el delta del Tigre, provincia de Buenos Aires, donde se instala definitivamente. Después de años de intensa actividad creadora fallece en su casa en abril de 1963.

Bri - Pais - Gente

Xul Solar

OBRA

*"Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, del mundo metafísico en que los dioses toman las formas de la imaginación que los sueña. La apasionada arquitectura, los colores felices, los muchos pormenores circunstanciales, los laberintos, los bomúnculos y los ángeles inolvidablemente definen este arte delicado y monumental."*¹

Xul Solar, fue uno de los protagonistas de las primeras batallas que se libraron en el ámbito argentino por instaurar un arte moderno. Dueño de una obra pictórica peculiar que no se asimila a ninguna vanguardia europea revolucionó el lenguaje artístico nacional. Las pequeñas acuarelas que caracterizan su producción artística desbordan de elementos simbólicos que trazan un mapa de sus conocimientos e intereses. Estudioso de las religiones, de la astrología, de las lenguas, del pensamiento filosófico y de las culturas precolombinas, las aplicó en sus obras con el objetivo de alcanzar un conocimiento universal.

COLECCION DE ARTE AMALIA LACROZE DE FORTABAT

Olga Cossetini 141, Puerto Madero Este, (C1107CCC) Buenos Aires, Argentina.

Tel: 54 (11) 4310-6600 / info@coleccionfortabat.org.ar / www.coleccionfortabat.org.ar

1. Borges, Jorge Luis. *Xul Solar*. Prólogo catálogo exposición. Buenos Aires, Galería Samos, 1949.

Xul Solar

Bri-Pais-Gente 1933. Acuarela sobre cartón, 40 x 56 cm.

Esta obra de Xul Solar nos presenta un espacio de paisajes, visiones. Nos abre las puertas a un espacio mental o imaginario. Sobre un fondo azul se destacan tres columnas de formas rectangulares que se superponen conformando montañas a través de las cuales circula una plataforma. En el ángulo derecho, sobre el fondo se percibe una cuarta montaña de cuadrados azules. Por encima de la plataforma se sucede una procesión, tres personajes delante y cuatro que los siguen transportando una "serpiente con cara humana". Detrás, un último individuo sale de una de las montañas. En el eje superior de la obra se presentan figuras astrales, estrellas, lunas, planetas que cuelgan a la manera de luces o móviles. Cada una de las montañas está coronada por una bandera particular que conecta lo terrestre con los astros.

Comunicación: creación de dos lenguas. Neocriollo. Panlengua.

Xul Solar creció en un núcleo familiar donde se escuchaban múltiples lenguas. Su padre hablaba alemán, su madre genovesa hablaba xeneixe toscano. Por otro lado, el interés de Xul por la comunicación y las lenguas lo lleva a dominar el castellano, el italiano, el alemán, el francés, el inglés, el portugués, el guaraní, el ruso, el latín y el griego. También estudio chino y sanscrito. Revalorizando la cultura latinoamericana y en busca de la comunicación del continente americano, ideó el *neocriollo*. Mezcla de castellano, portugués, inglés y guaraní. Unido a la creación de la bandera de América Latina, evidenciaba y promulgaba la reivindicación de un arte latinoamericano. Paralelamente creó la *panlengua*. Idioma monosilábico, sin gramática que permitiría la comunicación universal. Una alternativa del esperanto, lengua utópica creada en el siglo XIX. La idea de *panlengua* surge en Xul para comunicar los bloques en los que se divide el mundo: Paneuropa, Panamérica y Panasia. La búsqueda de unión y universalidad, es una constante en la obra de Xul.

- **Sistemas de comunicación.**
- **La arbitrariedad del lenguaje.**
- **Vanguardias literarias argentinas en el siglo XX.**
- **La revista *Martín Fierro*.**
- **Jorge Luis Borges.**

Los paisajes o visiones. la obra como espacio para el rito

Muchas de las obras de este artista nos ubican en paisajes místicos o imaginarios. Estas escenografías estructuran espacios ambiguos, donde el artista plasma los sueños visionarios como realidad. Es por esto que estas obras se conciben como espacios para el rito, y como un espacio comunitario. Es a través de estas visiones que el artista nos proporciona un espacio ritual que moviliza a la transformación y superación espiritual. El marcado eje ascensional que presenta esta obra, refuerza la idea de la mística del ascenso. En las mismas se pone en evidencia la concepción general de arte que tiene Xul, como una obra total donde se funden la arquitectura, la pintura y la escultura.

- **El artista como taumaturgo, mediador y sacerdote.**
- **Concepto de mito y rito.**
- **Las culturas de pensamiento mítico.**

Lo Universal

Las banderas comienzan a aparecer en la obra de Xul Solar a partir de la década del 20. El interés del artista por estos símbolos, radica justamente en la conversión del significado de los mismos. La idea de frontera y diferenciación que se vislumbra en estos estandartes, es reemplazada en las obras de Xul por un concepto ligado a oriente donde la bandera se concibe como un símbolo relacionado a la protección y la unión. Es por esto que las banderas no responden a ningún país en particular, son banderas imaginadas que nos representan a todos. Son banderas universales. Banderas que se acercan a los astros, que son para Xul los que definen nuestro mundo.

- **Conceptos de signo, ícono e índice.**
- **Concepto de universalidad.**
- **La filosofía en el siglo XX: diversas corrientes.**

La concepción astrológica del mundo

Las obras de Xul Solar están conformadas por un lenguaje críptico plagado de símbolos que responden a distintos mundos. La astrología, es uno de los mundos mas presentes dentro de las obras de este artista, ya que considera que el universo se rige a través de los astros. Podemos ver en esta obra la forma en que los astros aparecen ubicados a la manera de un móvil o lámparas. Estrellas, lunas y soles iluminan este cielo como candiles. "Xul Solar había concebido una verdadera interpretación astrológica universal, mediante la cual establecía una oculta correspondencia entre todo lo existente: el lenguaje, la música, la pintura, la vida, los juegos como expresión de la vida, el teatro como expresión de la vida, la arquitectura como proyección del hombre y finalmente las matemáticas, que codifican y condensan las leyes del universo. (...)"¹

- **La interdisciplinariedad.**
- **Vanguardias europeas de principios de siglo XX.**
- **La irrupción de los lenguajes de vanguardia en la Argentina.**
- **Los movimientos plásticos en las primeras décadas del siglo XX en la Argentina.**
- **Sistema solar.**
- **Los planetas y los astros.**
- **La teosofía: Madama Helena P. Blavatsky.**
- **La concepción griega del cosmos.**

1. Pellegrini, Aldo. *Xul Solar en Xul Solar catálogo de las obras del Museo*. Buenos Aires, fundación Pan Klub, 1990.

OBRAS DE RELACIÓN

- Xul Solar, *Noche*, 1933. Acuarela sobre papel, 32 x 56 cm.
- Xul Solar, *Cúpulas*, 1948. Acuarela sobre papel, 35 x 48,5 cm.

En estas dos obras, al igual que en *Bri - País - Gente*, podemos observar la construcción de espacios imaginarios. En estas acuarelas podemos encontrar elementos comunes a toda la producción de Xul Solar.

En *Noche* podemos ver los astros colgados, la serpiente –símbolo de la sabiduría para los hermenéuticos–, el rostro que aparece en primer plano y que pareciera pertenecer a otra serpiente.

En *Cúpulas*, aparecen construcciones arquitectónicas con plataformas y seres que circulan por ellas. Estas arquitecturas que se transforman y mimetizan con las montañas, presentan aberturas que las transforman en espacios con interiores habitables o recorribles. Podemos ver también la preponderancia del eje horizontal resaltando la idea de ascensión.

En estas tres obras se percibe la idea de espacio ritual que propone Xul Solar.

“Soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía: el panajedrez; soy maestro de una escritura que nadie lee todavía; soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal: la panlengua, sobre las bases numéricas y astrológicas que contribuirá a que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de doce técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras que llevan al lienzo el mundo sensorio, emocional, que produce en el escucha una audición musical. Soy creador de una lengua para la América Latina: el neo-criollo con palabras, sílabas, raíces de las dos lenguas dominantes: el castellano y el portugués”

Xul Solar

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Nivel inicial:

Considerando que la obra de Xul Solar nos invita a formar parte de un paisaje imaginario, se les podría proponer a los chicos que crearan a los posibles habitantes de ese mundo. Que construyan una historia para estos personajes y para estos mundos. Y que jueguen a ser esos habitantes, que los construyan y den cuenta de sus características específicas e identificatorias.

1ro, 2do y 3er grado:

El paisaje imaginario en las obras de Xul Solar tiene como principal protagonista a los edificios, las construcciones arquitectónicas. Los niños podrían buscar en diarios y revistas fotos de edificios y construcciones, alterarlas y construir un collage con los fragmentos. Que los niños construyan mundos imaginarios o paisajes imaginarios donde pudiéramos habitar todos.

4to, 5to, 6to y 7mo grado:

Para Xul Solar la idea de universalidad es prioritaria en sus obras. Es por este motivo que en ellas aparecen las banderas inventadas como iconos del desdibujamiento de las fronteras existentes. Podría proponerse a los chicos investigar banderas de países que estén enfrentados y que realicen nuevas banderas que los unan. Que puedan analizar otros tipos de banderas que

den cuenta de ideologías, identidades, características particulares, etc. Que analicen otros contextos donde se utilizan banderas como recitales de rock, partidos de fútbol, egresados, etc.

1ro, 2do y 3er año:

Una de las obras más importantes de este artista es la creación de una lengua universal. Una lengua que nos una a todos y que no realice distinciones. Se les puede proponer a los alumnos que realicen una selección de palabras que consideren necesarias para la comunicación entre todos los habitantes del mundo. Luego que investiguen como se escriben y pronuncian esas palabras en la mayor cantidad de lenguas posibles. Que inventen nuevas traducciones para esas palabras y generen las primeras palabras de una lengua universal.

4to y 5to año:

Otro de los medios de comunicación que considera Xul Solar es el juego. Este artista modifica el ajedrez y crea a partir de este un juego nuevo. Los alumnos podrían llevar distintos juegos a la escuela, analizar el funcionamiento de los mismos, si son didácticos, que nos enseñan, que tipo de conductas alientan, etc. Luego podrían plantear diferentes modificaciones que consideren necesarias para que estos juegos contribuyan a la unión y comunicación entre los pueblos.

Otros temas a trabajar del artista:

- La relación con las culturas precolombinas y la concepción americanista.
- La relación del artista con las religiones.
- El teatro de títeres para adultos.
- La relación de Xul Solar con la música.

Agradecemos a la *Fundación Pan Klub* por su colaboración.
www.xulsolar.org.ar